

学校编码: 10384
学号: 18620081153529

分类号____密级____
UDC____

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

当代公共艺术的福利性研究

Welfare research on contemporary public art

邓昌萍

指导教师姓名: 王海涛副教授

专 业 名 称: 公共艺术设计

论文提交日期: 2011 年 04 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2011 年 04 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

2011 年 6 月 5 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ☒ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人(签名):

2011 年 6 月 5 日

摘要

在当代社会发展中，公共艺术所要致力的是为公众服务、建立城市的人文与场域精神、恢复城市的人文与场域精神、营造宜居和艺术的生存环境，达到改造人和社会的目的。同时，现今的民主时代提出的“艺术生活化，生活艺术化”精神内涵要求公共艺术的价值转向开放性的、公益性的和服务性的方向。

本文从社区的角度展开论述，是由于社区是与大众的日常生活紧密相关的区域，能最大限度地实现艺术的“公共性”和以公众为本的旨归。本文中，公共艺术的作用是以艺术介入的方式重构和反省人与环境的关系，改变其公众价值、文化价值和政治价值，实现人的改造及区域的后续自主发展，这些都体现了公共艺术的福利性质。

论文最初从公共艺术内在的公共性以及所引起的良好社会效应出发，明确提出公共艺术具有福利属性和效应并加以论证。课题研究的目的是以一个公共知识分子的立场去呼吁社会重视公共艺术，发现它所具有的福利效应并将其视为造福广大公众生活的有力手段。最后，基于公共艺术的福利性认知，建议社会有关部门应将公共艺术纳入社会的福利体系中去，以期更好地造福和服务公众。

关键词：公共艺术；社区；福利性

Abstract

Culture and art are developed based on urban development. It is been a goal to public artists to restore urban memories, establish a habitual and artistic urban environment teeming with humanism and field spirit, and serve the people. In this age of democracy, the notion of "life within art, art within life" requires the social value of public art to turn to an open, public good-oriented and service direction.

For communities are closely related to daily life, public art intervenes into communities as the form of art and change their cultural, political and public values. It reconstructs and reflects on the relationship between environment and people within to reform individuals and maintain the development of communities, and thus the "publicity" and people-orientedness are integrated and manifested to the utmost.

This paper starts from the welfare nature of public art and its social effect, and puts forward that public art has positive social effect and it's noteworthy for its development is the process of bringing beneficts to the public. This paper proposes that, based on the recognition of public art's welfare effect, the authority should include public art into social welfare system to serve the people better.

Key word: Public art; Community; Welfare

目录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究的目的.....	1
第二节 相关概念的界定.....	2
一、社区.....	2
二、公共艺术.....	2
三、福利与社区福利.....	3
第三节 研究的现状.....	4
第四节 研究的方法及局限.....	5
一、研究的方法.....	5
二、研究的局限.....	5
第二章 公共艺术介入社区.....	7
第一节 社区——公共艺术与福利之契合点.....	7
一、社区——公共艺术的广阔基地.....	7
二、社区——实现福利社会化的最佳载体.....	8
第二节 公共艺术介入社区的福利效应.....	9
一、公共艺术介入社区案例分析.....	9
二、公共艺术介入社区的福利效应.....	13
第三章 公共艺术的福利体现.....	20
第一节 解读公共艺术与社区福利的重合.....	20
第二节 公共艺术的福利体现.....	22
一、公共艺术的内在福利性.....	22
二、公共艺术体现了社会文化成果的“公平”.....	24
三、公共艺术的资金调动方式体现福利性.....	25
四、公共艺术区别于商业活动行为.....	25

第三节 两者之间的相互关系.....	26
一、公共艺术推广福利.....	26
二、福利促进公共艺术机制的完善.....	28
第四节 公共艺术在社区福利体系中之建构.....	29
一、建立公共艺术文化成果的分配机制.....	30
二、建立社区公共艺术机制及政策.....	30
三、完善民主的参与机制，实现公众的广泛参与.....	31
四、公共艺术福利的资金调动方式.....	32
结束语	33
参考文献	35
感谢语	37
附件.....	38

Table of contents

The first chapter: Introduction	1
Section 1: Research purpose	1
Section 2: The related conceptions	2
一、Community	2
二、Public art	2
三、Welfare and Community welfare	3
Section 3: Current situation of research	4
Section 4: Methods and limits of research	5
一、Methods of research	5
二、Limits of research	5
The second chapter: Public art and Community welfare	7
Section 1: Community — Combined area of public art and community welfare	7
一、Community — The base of public art	7
二、Community — Best carrier to achieve the socialization of welfare	8
Section 2: Welfare effect with the intervention of public art	9
一、Case studies of public art in community	9
二、Welfare effect with the intervention of public art	13
The third chapter: Identity between public art and community	20
Section 1: Interpretation of coincidence of public art and community	20
Section 2: Reflection on public art's nature of welfare	22
一、The intrinsic properties of public art in welfare	22
二、Public art reflects the equity of human cultural achievements	24
三、The capital flow of public art reflects welfare	25

四、Public art is different from commercial activities.	25
Section 3: Relationship between public art and community welfare	26
一、Public art promotes welfare	26
二、Welfare improves the art mechanism	28
Section 4: The construction of public art in the community welfare system	29
一、Established the distribution mechanisms in cultural achievements of public art	30
二、Established mechanism and policies of community public art	30
三、Improve the democracy in participation	31
四、Expand capital utilization channels of public art	32
Conclusion	33
Reference	35
Acknowledgments	37
Appendix	38

第一章 绪论

时代的发展、社会的变革引申出了民主的议题，即文化、经济和政治权利在社会大众中的共享。公共艺术正是在这样的语境中出现在公众的视野中，引发了一场针对公共艺术和公众民主的研讨热潮。

“人人都有权自由参加社会的文化生活，享受艺术，并分享科学进步及其产生的福利。”《经济、社会及文化权利国际公约》肯定了每个人对空间艺术权利的享有和公民民主权利的重视，此权利条约反映出了社会进步所能给公众带来的权益享受，而文化艺术作为一项至关重要的内容，需要人们能关注到它所带来的福利效应，此课题便是在这样的语境中展开的。

第一节 研究的目的

毋庸置疑，公共艺术与公众有着密切的关系，然而这一层关系除了专研公共艺术的业界学者以及从事公共艺术实践的艺术家的少数人将“艺术”和“公共”划上勾。即便是美术院校的学生，仍倾向于将公共艺术的艺术价值放在社会价值前。历经了功能本体阶段和艺术家本体阶段，进入到社会本体阶段，人们仍不能接受艺术的“公共”，艺术家尚且如此，何况公众呢？根据国外的调研机构调查，明确了解公共艺术的公众只占少数，百分之八十的人认为公共艺术与其他传统的艺术门类无异；此外，公共艺术的“公共”是指艺术品放置的领域空间——公共场所，与自身权益无过多关联。

公民的民主艺术需要唤醒，需要社会、行政部门以及专门人士的配合和重视。公共艺术的“民主性”“公益性”和公众的权益需要密切关联，应该成为公众捍卫自身话语权及民主权益的有力“宝剑”。学生在研究公共艺术领域的理论时，有感于艺术的社会价值对公众权益的重要性，遂提出公共艺术的“公益性”和“福利性”，指出公共艺术和福利的本质都是实现公平性和为公众服务，希望能将公共艺术内含的福利性质挖掘出来并加以研讨，起到抛砖引玉之效，加大艺术在福利范围上的研究。最后期望能从公共艺术的这一特性上，呼吁国家、政府和公众的重视，将公共艺术纳入社会福利体系中，更好地为公众服务。

第二节 相关概念的界定

一、社区

“社区”一词不是源于汉语词汇，是伴随西方现代社会学的引入由英语“community”翻译而来，是德国社会学家斐迪南·滕尼斯最早在其著作《社区和社会》中提出的，他认为，社区是指那些由共同价值取向的同质人口所组成，居民之间关系密切、出入相友、守望相助、疾病相抚、富有人情味的社会集合体。滕尼斯的这一界定是从传统礼俗社会的角度出发的。

现代社会学中对社区的概念和内涵认识则呈现多样及广泛性，但核心内容也渐趋清晰和集中。亦即，在强调其地域性以及主体互动交往基础上的存在的共同目标及共同利害关系的基础上，均认为社区为某种具有高度认同感的相互依存的地域共同体。

二、公共艺术

公共艺术是 90 年代初才在中国发展起来的，迄今为止，除了大原则的共识外，对公共艺术的定义也是多元化发展。台湾教授胡宝林针对公共艺术的多元定义做了一份实践调查，发现多数涉及公共艺术工作的专家及人员的观点是偏向于生活性的，即注重民众参与及公众生活环境品质的艺术类型。

在本研究论文中，围绕参与性及对公众的良好效应，从社区的角度出发，我们对公共艺术做出这样的界定：公共艺术是一项立于公共领域的可激发公众对社区问题反思，激发社群意识的活动或进行的一项集体装置创作，同时邀请公众参与改善社区环境品质并思考如何赋予当地原有社区新的文化定义，通过艺术生活化体现对公众的福利性关怀。

公共艺术的核心价值是公共性，其含义含有三层：

1、领域的公共性。公共领域是一群人或者一个特别的场所，大家针对它做一个公共议题的活动并对公共领域产生自我认同的需求。

2、议题的公共性。公共艺术表达的主题是当地社区延伸出的关注问题。公共议题随时代发展而变迁，今年来讨论的问题有环境问题、性别议题、都市贫穷、社会弱势者等。

3、行为的公共性。此指公众的参与行为，是艺术家依据社区或行动所在地规划主题内容让公众参与，包括议题讨论、企划或动手制作艺术品，讨论阶段提供参与机会或作品完成后提供体验等。公共艺术的公共性目的是在于促使“艺术生活化”，推广“生活艺术化”的观念，使其成为公众居住的公领域空间美感及品味提升的媒介，造福社区民众。

三、福利与社区福利

1、福利及福利性

“福利”一词源于英文“welfare”，“wel”意为好，“fare”则为生活，合在一起指安乐的人生之路和良好的生活状态。英国著名社会福利学家罗伯特·平克认为：福利指的是个人的福祉和对个人福利需要的满足，从更高层面讲，福利的定义包含真正的民主权利和义务、社会融入的机会以及积极参与政治过程的机会。郑功成认为，福利分为个人福利和社会福利，个人福利是幸福、快乐的同名词，是个人对物质生活和精神生活需要的满足，社会福利是一个社会的个人福利总和或个人福利的集合。

由此，从本文研究范围出发，我们可以得出，福利是个人实现幸福、需求得以实现的状态以及社会对人的权利的尊重的一种公平机制。而福利性则是指一种政策、一个事件或某一事物具有的造福于大众、改善人们生活质量和尊重人们意愿，具有使人得以幸福、快乐的属性。

2、社区福利

社区福利由“社区”和“福利”组合而成，而又超越两者的内涵。“社区”诠释了文化福利的范围、方式和主体，隐含福利受益群体即特定领域的社会成员；“福利”则表明实施的价值和操作的原则—非盈利性、普遍性和福利性等。

参照社会学的界定，我们从本文研究的文化艺术角度出发，认为社区福利是在政府相关部门、社会力量的指导下，以社区为依托，以满足社区居民的精神文化生活需要为主要内容，以提高社区整体的生活品质并予以艺术化为旨归的各项文化福利的综合。

社区福利的特征为：（1）福利服务的地域性；（2）福利的宗旨是提高居民生活质量；（3）福利对象的普遍化（4）实施主体的多元化；（5）资源多样化。

第三节 研究的现状

公共艺术的福利性质是随着公共性在当代民主社会的发展而逐渐出现在公众生活中的，然而专家学者对公共艺术的研究范围仅局限于概念、价值取向和创作手法上，而忽视了公共艺术对公众的公益及福利性效应。学生研究本课题时，发现从福利的角度去看待公共艺术的论著少之又少，只有寥寥几位专家学者意识到并体现在他们的论著中，以下为其言论：

翁剑青作为站在公共艺术的研究前沿的学者，在其论著《公共艺术的观念和取向》中提到公共艺术造福大众的本质，他说：当代公共艺术形态成为树立城市形象、培养市民良好的社区意识及传承历史文化，提升市民的公共福利和生活品质的新型的艺术方式。

中国美术学院教授王洪义在其编著《公共艺术概论》中也提到，公共艺术所涉及的领域，正属于大众福利的一部分——和谐的公共生活和文化享受。

翁剑青和王洪义两位专家虽然提出公共艺术具有福利的形态，但并未深入研究公共艺术与福利的关系。公共艺术专家邹文相较于两者，对公共艺术福利的研究更为深入一些。在其著作《美术社会观——当代美术与公共文化》中，邹文在谈及 2008 年奥运建设的公共艺术应用时划出一小段落，明确提出公共艺术福利分配是社会文化发展的一个重要项目。他认为建设社会文化艺术福利必须借助公共艺术机制，公共艺术是实现文化福利的一种有力手段。可以说，邹文关于公共艺术与福利的论述在学术界属于较前。然而，他缺少对公共艺术所具有的福利性以及公共艺术与福利两者的本质关系进行的论证，可谓是一大遗憾。

综上所述，虽然公共艺术的专家学者揭开了公共艺术的公共性与福利的关系的序幕，但几乎为泛泛而谈，点到即止，没有对公共艺术福利进行深入研究，所以就存在了公共艺术在福利领域的巨大缺陷和空白。因此，学生将公共艺术的福利性质作为自己研究期间的课题，以期能以自己有限的才识填补一些空白，引起业界的研究和重视。

第四节 研究的方法及局限

一、研究的方法

本文课题拟在以往学者研究的基础上,借鉴与本研究有关的社会学、艺术学、哲学、文化历史学的基本理论,写作上坚持研究内容和方法的科学性与体系的完整性,采用文献资料法、案例研究法及实地调查法。

1、文献分析法:针对本研究之主题和范围,学生广泛收集国内和台湾对社区公共艺术和社区福利之研究成果并加以系统归纳和分析,从海量的文献中,尝试着从前人所未曾涉猎研究的领域提出自己的见解,并使研究始终建立在扎实的理论分析基础上。

2、案例分析:在社区范围内,选择具有较好社区文化和意识的区域,认真分析公共艺术介入后所产生的良好福利效应,并分析其原因,为能充分体现公共艺术的福利性提供丰富、可信的素材。

3、实地考察法:通过深入社区考察现有的福利现状和条件,并通过谈话了解居民的福利需要为研究后期的建构提供第一手的信息。

从整体的研究方法来说,此文是以文献分析为主的研究。

二、研究的局限

从本文论题的选定至完稿,学生参阅了大量的文献资料。遇到的困难有:

1、公共艺术引入中国的时间较短,发展不是很完善,针对公共艺术的学术研究相对而言过少;

2、从研究和实践的现状来看,国内的社区公共艺术始终受到人们的忽视,并未纳入整个公共艺术建设的体系中,涉及案例也多半散布于城市街头、广场、公园、学校、车站和机场等处的雕塑、壁画、装饰艺术、未见专门针对社区领域进行的尝试和阐述。

3、从前人专家学者的研究方向来看,尚未有从福利的角度对公共艺术的深入研究,故对论文的撰写增加了极大的难度。

第二章 公共艺术介入社区

公共艺术应该带来一种生活观念和社区的积极力量。——马钦忠

马钦忠的话正面肯定了公共艺术的积极效应及影响,为学生论证福利性埋下伏笔。社区是一个特殊的区域(公众密集居住的地区),因此,我们选择了社区来论证公共艺术的福利效应,即通过三个典型的公共艺术案例来探究公共艺术的介入对社区产生的福利效应。

第一节 社区——公共艺术与福利之契合点

在深入研究公共艺术与福利之前,我们有必要重新认识一下社区这个概念并提出问题:什么是社区?为什么把公共艺术与福利的研究放在社区领域内?两者与社区之间的关系究竟是什么样的?

在中国社会转型时期,社会职能的转移使社会成员不可避免地由“社会人”、“单位人”转变成“社区人”,生活及休闲中心也转移到社区这个共同体中,在如此生活密度极高的领域,我们能够更好地抓住两者与社区的内在联系以及公共艺术如何更好地体现其福利性。

一、社区——公共艺术的广阔基地

在当代社会和市民文化崛起的语境中,基层的民主建设和社会福利体系的逐渐形成,使公民的民主意识和精神需要要求城市化的公共艺术转向社区这一广泛的,具有民主基础意识的广阔领域。

如今,城市的建设如火如荼地进行,在这种城市化、社区化发展下,城市公共艺术建设的中心必然逐步移向以社区为中心的公共环境和文化建设。可以看到,在无所不在的市场经济和城市化进程中,从前工业时代乡土社会人际、礼俗、利益观念认同感强和公共事务参与性较强的社群人员逐渐演变为被日趋细分的市场和职业所分割的分散、疏离的现代大众社会一分子,这种转变使得居民之间人际关系淡漠、凝聚力弱化、对居住和生活的环境丧失主动而有力的反应,故难

以产生对社区该有的归属感和责任感。¹因此,在与市民社会素质密切相关的城市社区建设中,社区及其公共环境的改造是当代社会公共艺术文化和公共艺术事业的必然责任。

再者,社区是一个人口和活动相对集中区域,公共艺术家与居民的即时沟通成为可能。同时,社区具有的共同的价值观、利益观和认同感使得这种交流更能顺利进展下去。这样,艺术家的创作能更有效地贴近观众、了解他们的切身感受,使它们共同参与到社会的公共艺术事业建设中去。同时,还能够有效地收集反馈信息,使艺术家反思自身的创作内涵、手法以及与观众的关系,真正实现公共艺术“从公众中来,到公众中去”的理念。

二、社区——实现福利社会化的最佳载体

由于现代人开始不断追求社会福利,使得福利需求相较于旧时经济时代有了很大的提高。问题是,国家和单位的福利供给能力没有相应地增强,因此福利需要引入社会力量,这样不仅可以依照市场经济规律充分利用闲置的社会力量资源,还可以减轻社会和单位沉重的财政负担,这就是福利的社会化趋势。

福利社会化的过程中,社区是实现的最佳载体,也是社会发展的趋势,原因有二:(1)20世纪80年代,社区建设在中国实践及蓬勃发展,同时社会成员在历经了“社会人”到“社区人”的转变,使得人们对社区的依赖程度加深;(2)经济体制改革后,政府的职能相应转变,由原先的直接、微观管理转向间接、宏观的调控,相应的职能开始向社会组织和社区转移。随着社区的地位和功能日益增强,我国实现社会福利的社会化实践必然落实到社区这一基层组织单位上。

那么福利如何实现其社区化?社会福利研究学者周沛在《社会福利体系研究》中言:社会福利的社区化是社会福利实施和社会服务的社区化,即把社会福利体系与社区功能相结合的一种福利提供模式。它把福利落实到社区基层,并由社区各方力量共同参与、共同建设及维护社区发展的过程。²从周沛教授的话中,我们可以总结出几个内涵:(1)福利社区化是以社区为单位,并以社区所有居民为主要服务对象;(2)福利社区化不仅满足特殊群体的需求,还提出了人类范围更广、层次更高的需求——改善全体社区居民的生活环境和生活质量的需要;(3)

¹ 翁剑青.公共艺术的观念与取向[M].北京:北京大学出版社 2002 年 11 月.第 86 页.

² 周沛.社会福利体系研究[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007 年 6 月.第 246 页.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库